

Платье начинается с эскиза

Что такое эскиз и как и для чего он создается?

Каждый художник начинает с идеи, он придумывает у себя в голове идею и постепенно, набросками воплощает ее в жизнь. После того, как образ родился в голове у художника, он должен начать делать заметки и начальные рисунки в своем блокноте или тетради. Это и есть начальные эскизы одежды.

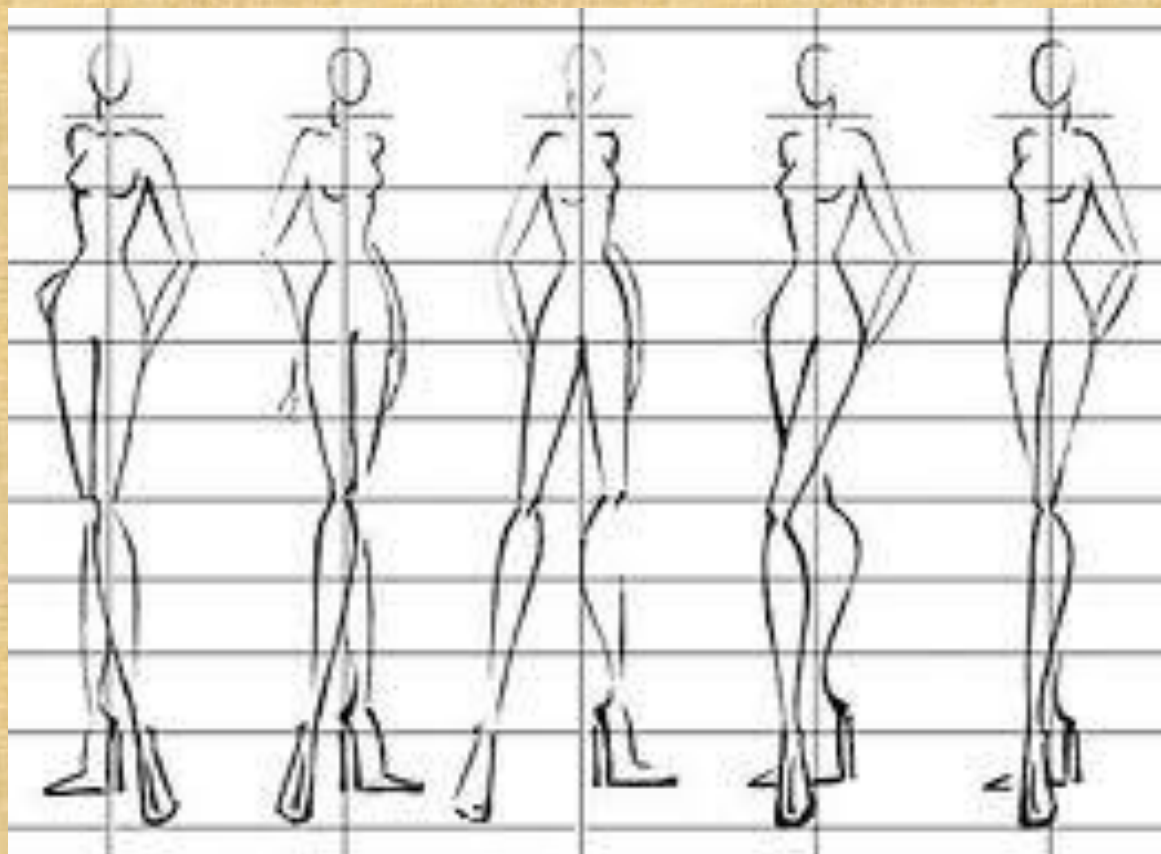
Зачем нужен эскиз?

Эскиз нужен для того, чтобы упорядочить мысли художника в единый рисунок, а потом создать одежду.

В творческих эскизах дизайнер, изображая проектируемую модель костюма на фигуре человека, сознательно трансформирует и стилизует ее пропорции. В этой связи возникает много споров и вопросов о целесообразности.

Это делалось в угоду критериям эстетических идеалов красоты, создаваемых каждой исторической эпохой.

В современной эскизной графике строение фигуры человека стилизуется, упрощается. Чаще всего размер головы относится к размеру фигуры как $1/10$, $1/12$ (канон $1/8$). Изображаемая фигура воспринимается более высокой и стройной. Значительно удлиняются ноги. Делается это исключительно в целях повышения выразительности эскиза.

Стилизация пропорций тела в изображении костюмов, предназначенных подросткам и молодежи, резко отличается от стилизации фигур, выполняемых по проектированию одежды для людей элегантного возраста и детей.

Художественный эскиз

Дальнейшее развитие и уточнение первоначальных идей модельера происходит в творческом, или художественном эскизе. В нем автор рассказывает о воплощении его в конкретном материале, о том, как костюм выглядит на человеке.

Это довольно подробный рисунок, в котором художник решает характер и пластику всех формообразующих линий (конструктивных, декоративных, декоративных), намечает конструкцию, общее цветовое состояние, функцию модели.

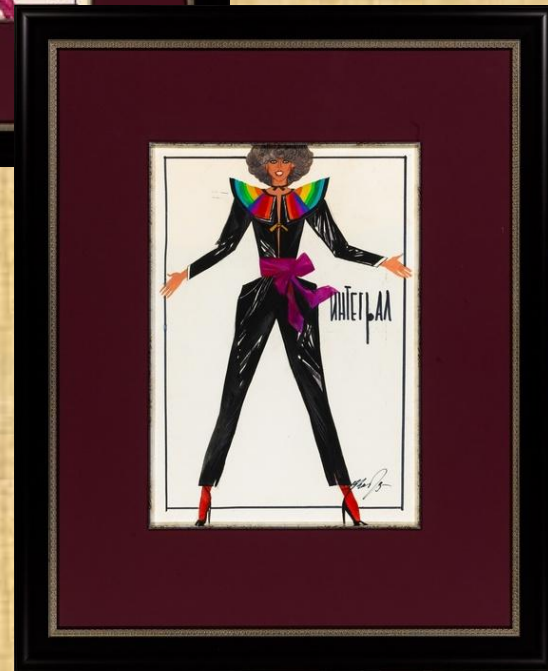
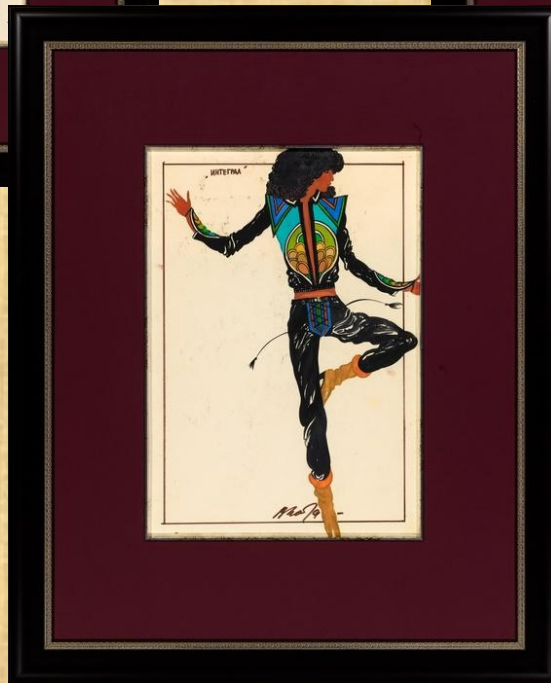
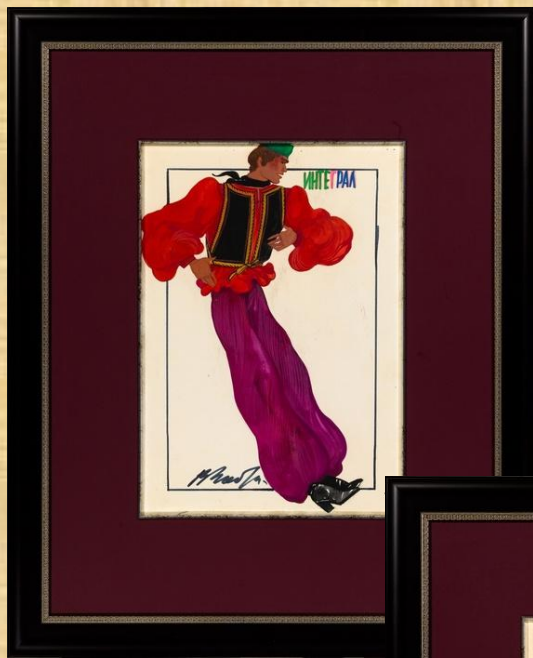

Художественный эскиз, как правило, изображает не только сам проектируемый костюм, но и манеру его ношения, а также необходимые аксессуары: головные уборы, шарфы, обувь, перчатки, сумки и т.д. Поскольку художественный эскиз должен давать зрителю представление о колорите коллекции, он всегда выполняется в цвете.

Иногда в общую композицию листа включается условно-фоновая среда эскиза, что помогает передаче образности и гармоничности создаваемых моделей.

Творческие эскизы выполняются чаще всего в формате А-4, А-3

Рабочий эскиз

После того как художник нашел и отразил в творческом эскизе оригинальную идею будущего изделия, он должен показать, как его идея может быть воплощена в условиях современного производства.

С этой целью выполняется рабочий эскиз, который дает полное представление о композиции и конструкции разрабатываемой формы.

Рабочие эскизы, безусловно, не отличаются особой выразительностью и художественностью, зато они дают исчерпывающую информацию о конструктивных особенностях формы, ее покрое, пропорциях, членениях и деталях. Его еще называют конструктивным эскизом

Требования, предъявляемые к рабочему эскизу:

Центральное место в нем занимает изображение фигуры человека в том ракурсе, который наиболее полно информирует зрителя об особенностях костюма.

Самый распространенный вариант – вид спереди.

Справа на эскизе помещают изображение со спины и изображение оригинальных деталей.

Поясняющие надписи дают представление о тканях и прочих материалах, которые дизайнер планирует использовать для изготовления данной одежды.

Обычно в правом верхнем углу эскиза прикрепляются небольшие образцы этих тканей.

«От-кутюр» или «высокая мода»

Буквально с французского «от-кутюр» значит: высокое шитьё.

У нас под ним принято говорить - высокая мода.

Париж - центр от-кутюр. Здесь базируется Палата высокой моды, определяющая статус модельеров.

Она же организует и показы от Домов высокой моды.

Платья и одежда от-кутюр выполнены почти вручную, и лишь в одном экземпляре. На каждую модель уходит не менее 100-400 ч. работы. Вещи, выбранные на дефиле, - это образцы, для клиента пошьют новые, идеально подходящие к его фигуре.

Авторский почерк в эскизах известных модельеров

Творческий эскиз должен быть индивидуален в графическом выражении, отражать авторский стиль и почерк, отличаться авторской стилизацией и манерой подачи. Иными словами художественный эскиз несет в себе индивидуальное видение и образ темы, разрабатываемой дизайнером, пропущенной через личность автора.

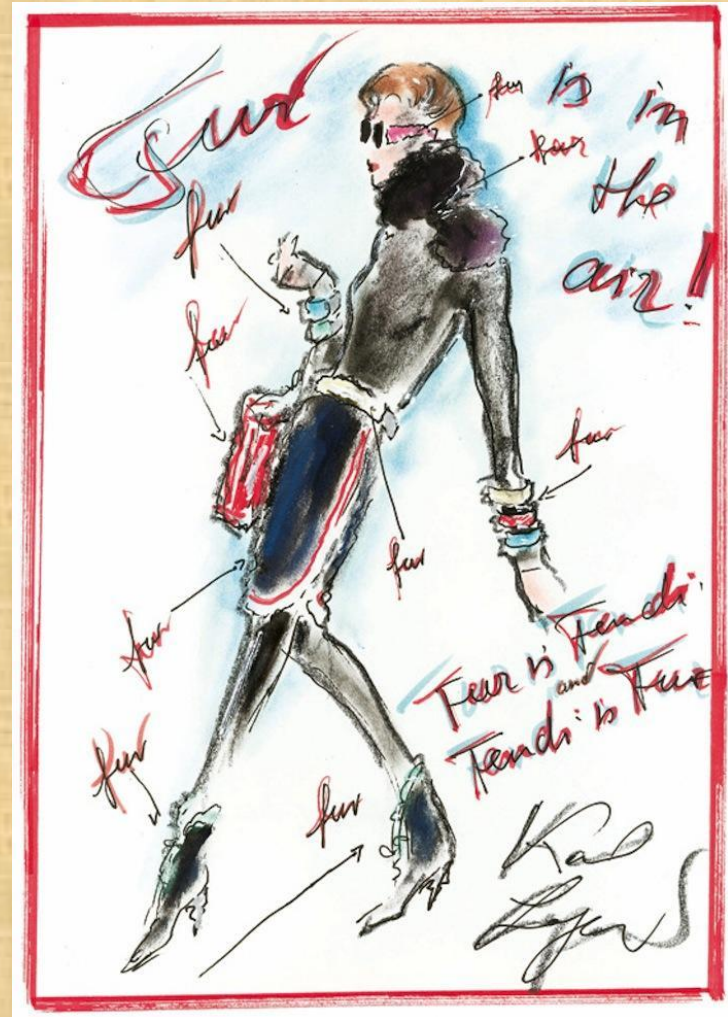
Карл Лагерфельд

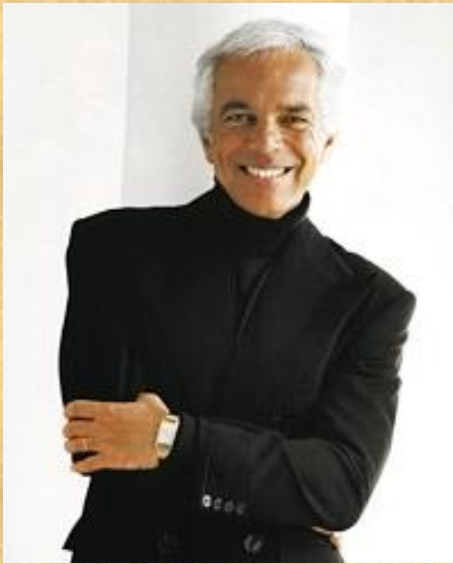
Эскиз для оформления приглашения на Бал Розы, организатором которого выступает Карл Лагерфельд.

Карл Лагерфельд

для коллекции Fendi
осень-зима 2013-2014
На этом эскизе все
летит. Женщина
стремительной
походкой врывается в
наше сознание, неся с
собой новое
представление о том,
как нужно носить мех.
Дорогой, красивый, не
подвластный моде мех

Ральф Лорен

Коллекция Осень - зима
2013-2014.

Велюровая шапочка, воротник
из овчины, вышивка.
Фиолетовый цвет спорит с
черным. Ральф Лорен
вдохновился тематикой царской
России и казачьими мотивами.
Что ж, суровая, но все же
романтика...

Альбер Эльбаз

Эскиз сценического костюма для Рианны.

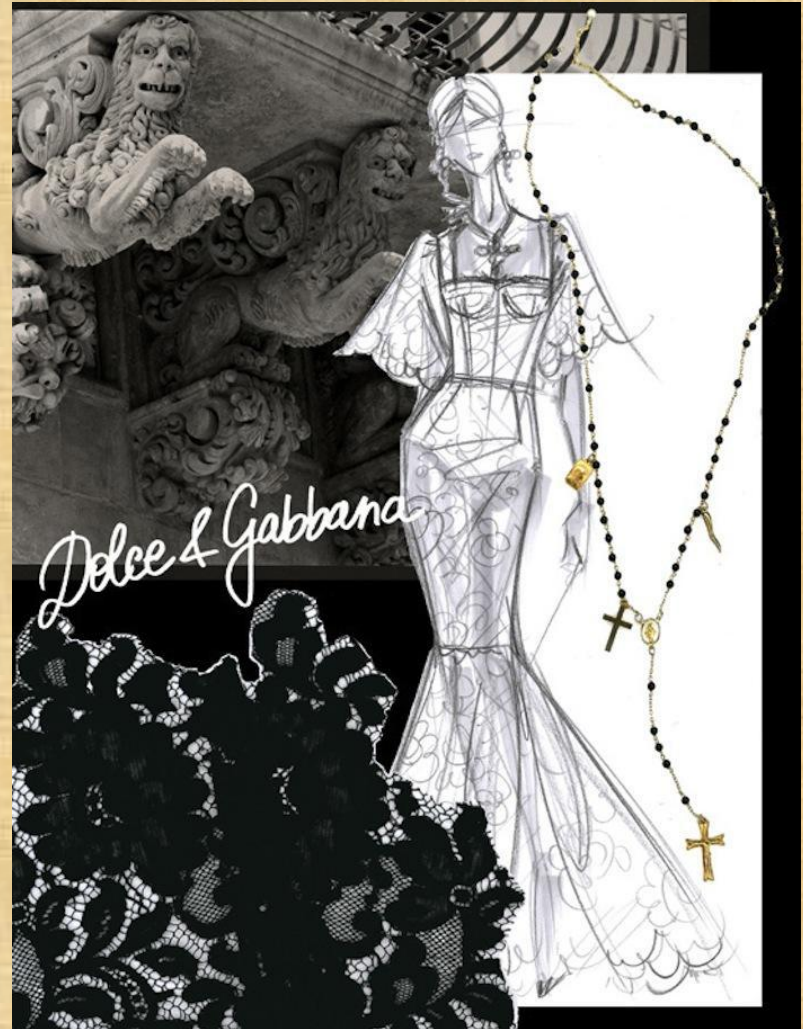
Он узнаваем даже в своих набросках. Море юмора, щепотка хитрости и океан любви. Его иллюстрации, выполненные карандашом и фломастером, похожи на детские рисунки.

Набросок Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Страсть, традиция и невинность... вот, что вдохновляет дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана с момента создания их бренда в 1985 году. Эта работа выходит за рамки обычного эскиза, ведь она выполнена, как коллаж, за счет чего ей удастся передать потаенный смысл

Жан-Поль Готье

Эскизы сценических нарядов Мадонны, 2012 год.

Увидев Мадонну в 1983 году на сцене, Жан-Поль Готье понял, что мечтает одевать ее в свои наряды. Семь лет спустя мечта стала былью. В нарядах последнего турне 2012 года мы видим стиль той прежней Мадонны: некая провокационная элегантность, словно сговор между королевой поп-музыки и знаменитым дизайнером.

Джорджио Армани

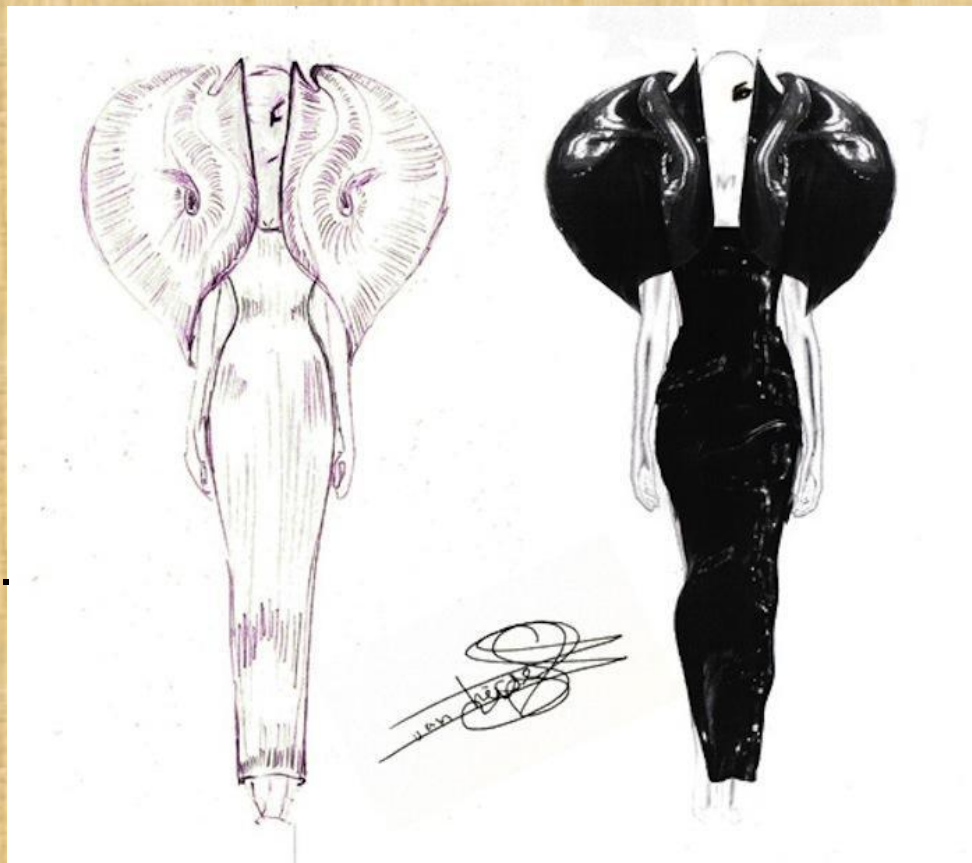

Эскизы сценических костюмов Леди Гаги.

Их сотрудничество началось в 2010 году, а именно: с церемонии вручения премии Гремми. Наряд Леди Гаги потряс космическими масштабами эпатажа и креатива.

Ирис Ван Херпен

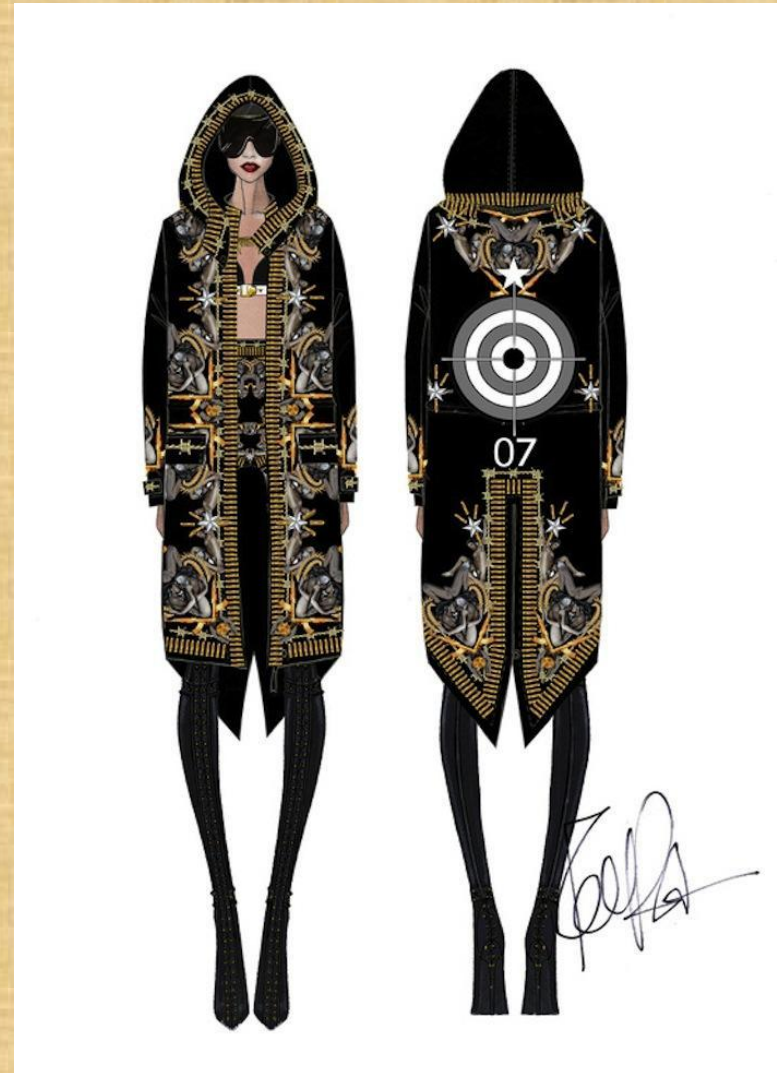
Эскизы костюмов для Леди Гаги. По просьбе Леди Гаги нидерландский модельер и скульптор создала для нее два эксклюзивных наряда. Модели получились, действительно скульптурными.

К их созданию привлечены такие инновационные материалы, как полиамид, магнифлекс, плексиглас.

Рикардо Тиши

В мировом турне Diamonds World Tour 2013 певица Rihanna выступает в костюмах Рикардо Тиши, артистического директора модного дома Givenchy. Он верен стилю dark. Планируется, что роскошный черный плащ театрально упадет с плеч Рианны, представляя зрителям не менее интригующие костюмы

Клер Вейт Келлер

Эскиз платья Герцогини Кембриджской
Образ чистоты и свежести.

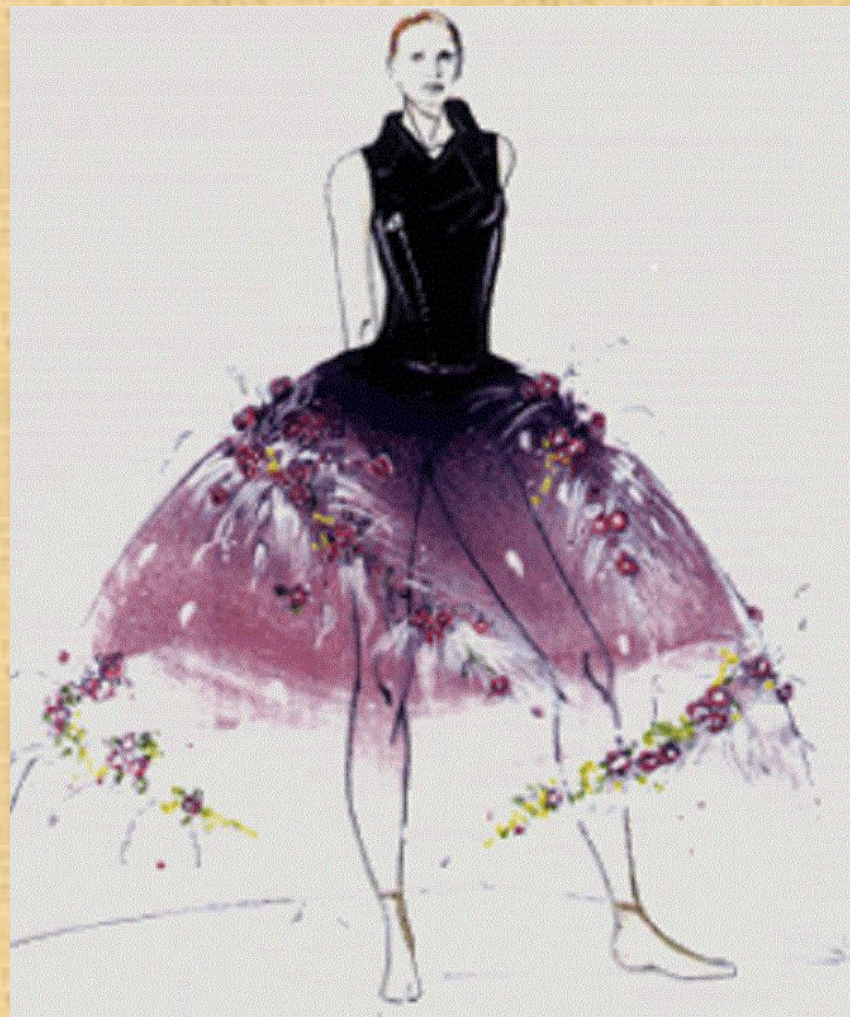
Этот эскиз представляет платье для
коктейлей, которое дизайнер создала
специально для Кетрин Миддлтон,
Герцогини Кембриджской.

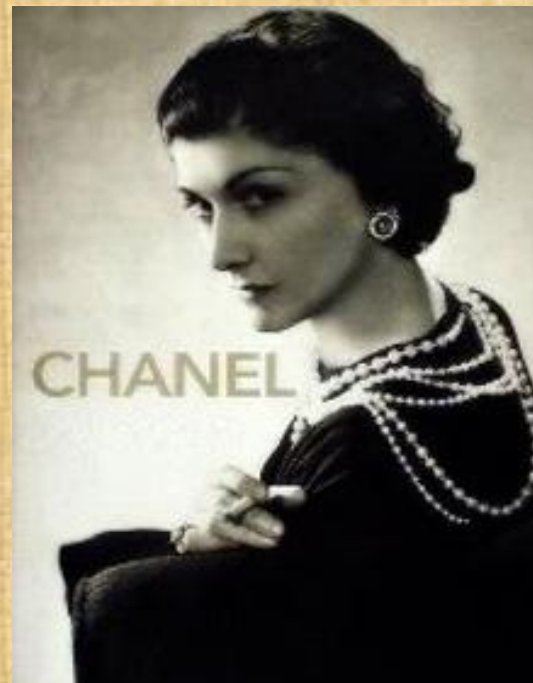
Ив Сен Лоран

Джанни Версаче

Коко Шанель

Слава Зайцев

Валентин Юдашкин

Что такое коллекция?

Речь о нескольких моделях разного назначения, объединенных конкретной идеей, отвечающих некой тематике, имеющих похожую цветовую гамму и разработанных для четкого сезона.

Несколько правил

Чтобы как можно лучше выполнить эскиз одежды и передать им всю задумку для будущей модели, необходимо учитывать несколько правил для прорисовки модели.

Чтобы сделать эскиз одежды желательно прорисовывать весь силуэт полностью, однако, при эскизе блузки можно нарисовать силуэт только лишь до пояса. Прорисовывая верхнюю часть силуэта в любом случае нужно соблюдать и учитывать все требуемые пропорции.

Сначала нужно наметить основные очертания будущего изделия и определить длину, а затем уже приступить к тщательной прорисовке деталей. Нужно прикинуть, как будут размещаться основные части, и наметить короткими штрихами места пришивания всех частей одежды

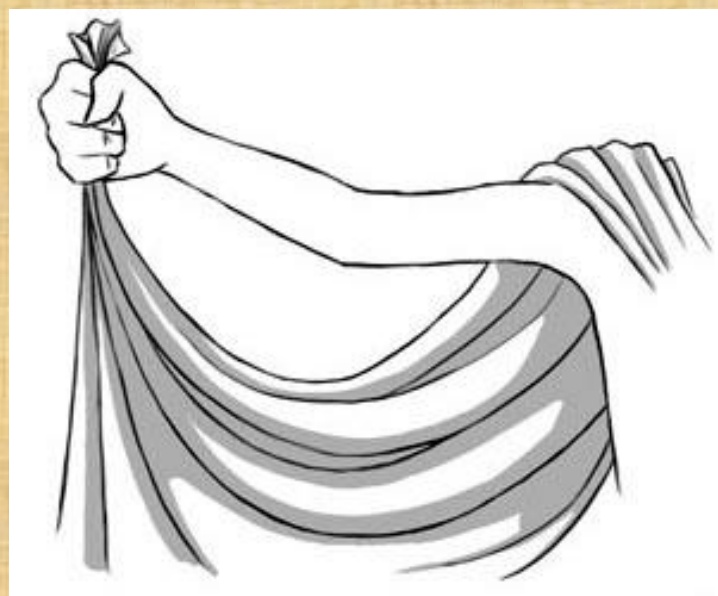
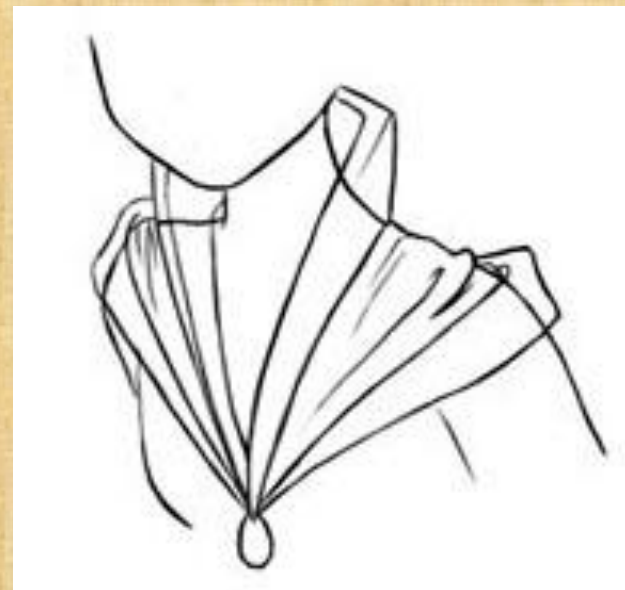
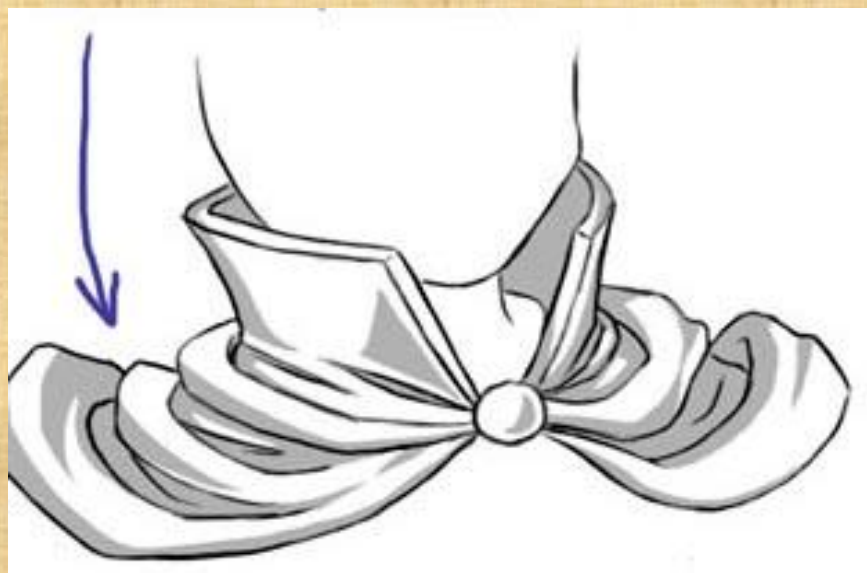
Когда силуэт будет полностью прорисован, тогда стоит приступить к прорисовке самой одежды

я делаю так
почти для всего

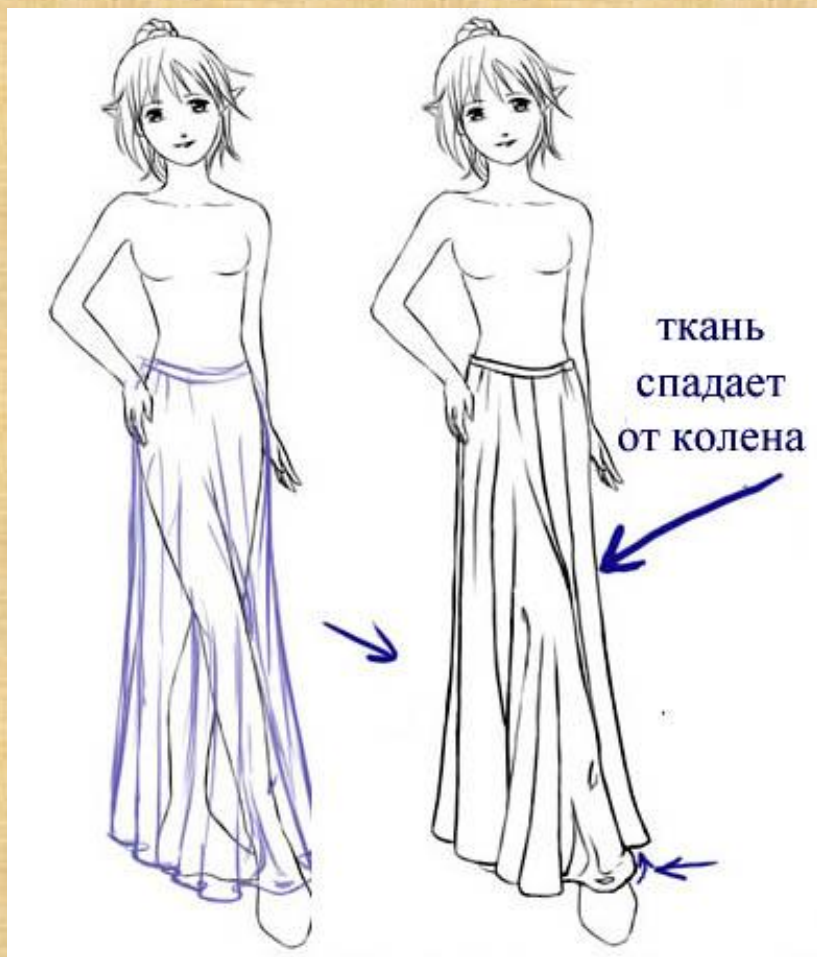
хитрость с
волнистой линией

Направления складок одежды следует прорисовывать более мягким карандашом прерывистыми штрихами.

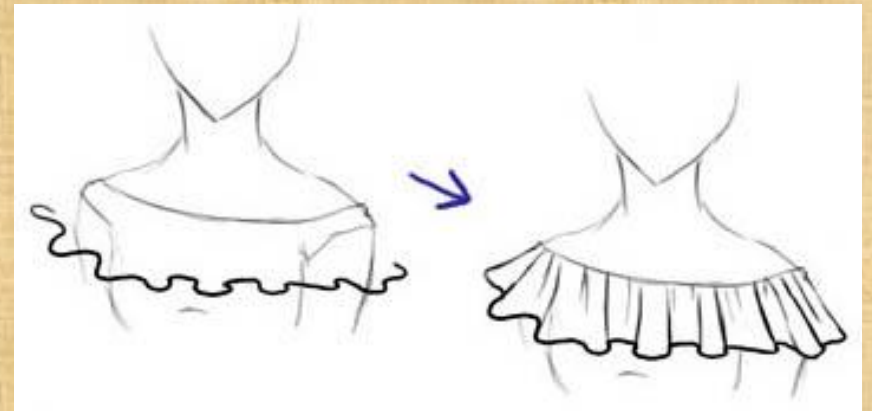

Когда эскиз будет полностью прорисован простым карандашом, его можно раскрасить акварельными красками, таким образом можно будет посмотреть то, насколько удачным будет сочетание цветов.

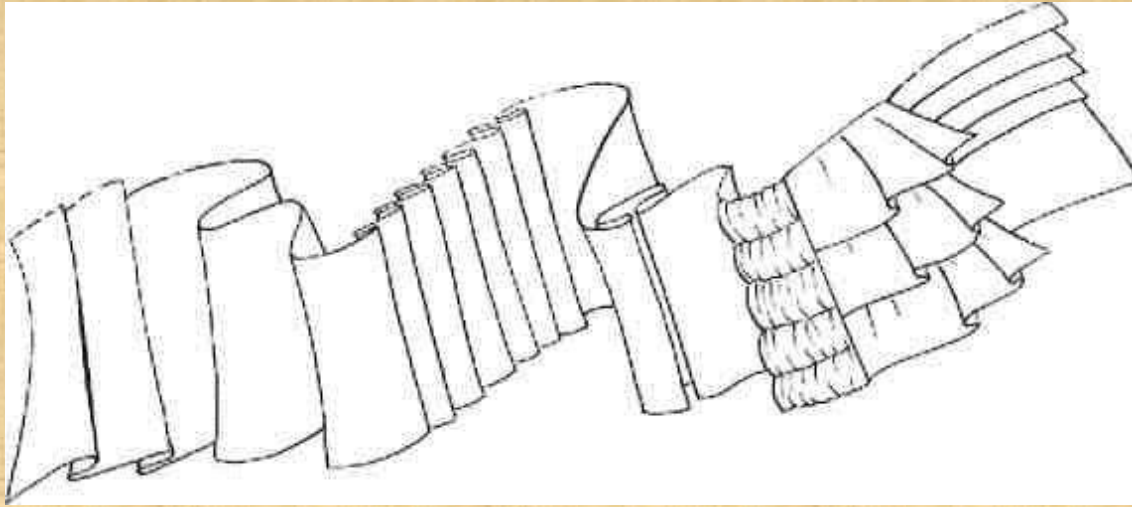
дополнительная
складка

Стадии прорисовки эскиза

Нарисовать эскиз одежды самостоятельно не так уж и сложно и с этим может справиться каждый, для этого достаточно только учитывать основные пропорции человеческого тела, а также придумать красивую модель вещи.